

Беседа: «Народные ремесла и промыслы»

Цель занятия: знакомство детей с разнообразием народных ремесел и промыслов.

Задачи:

- побудить интерес к традиционным русским ремеслам и промыслам;
- формировать эстетическое сознание, развитие мотивации (потребности, интересы) и способности к художественно-творческой деятельности;
- воспитать уважительное отношение к народным обычаям и традициям.

Оборудование: наглядные пособия, народные игрушки, плакат-кроссворд.

Ход мероприятия.

1.Приветствие, объявление темы и плана занятия.

Народные художественные промыслы России - неотъемлемая часть отечественной культуры. В них воплощен многовековой опыт эстетического восприятия мира, обращенный в будущее, сохранены глубокие художественные традиции, отражающие самобытность культур многонациональной Российской Федерации.

Художественные промыслы являются одновременно и отраслью промышленности, и областью народного творчества.

Сочетание традиций и новаторства, стилевых особенностей и творческой импровизации, коллективных начал и взглядов отдельной личности, рукотворности изделий и высокого профессионализма - характерные черты творческого труда мастеров и художников промыслов.

Неповторимые художественные изделия народных промыслов России любимы и широко известны не только в нашей стране, их знают и высоко ценят за рубежом, они стали символами отечественной культуры, вкладом России во всемирное культурное наследие.

В век технического прогресса, машин и автоматики, стандарта и унификации изделия художественных промыслов, выполненные в основном вручную, в большинстве своем из природных материалов, приобрели особое значение.

Беседа.

Виды народных промыслов России. Их характеристика.

Народное декоративно-прикладное творчество - сложное и многогранное явление. Оно включает в себя самые различные направления, виды, формы. Но все их объединяет сочетание практической целесообразности изделий с естественной красотой их внешнего облика, идущей от окружающей природы.

В Древней Руси вся жизнь людей была буквально пронизана стремлением к красоте и гармонии с природной средой. Дом, очаг, мебель, орудия труда, одежда, утварь, игрушки - все, к чему прикасались руки народных мастеров, воплощало их любовь к родной земле и врожденное чувство прекрасного. И тогда обычные бытовые предметы становились произведениями искусства. Красоту их формы дополняли декоративные украшения в виде орнамента, изображений людей, зверей, птиц, сюжетных сценок.

Издревле народные мастера в своем творчестве использовали то, что давала им сама природа - дерево, глину, кость, железо, лен, шерсть. Природа постоянно служила главным источником вдохновения народных умельцев. Именно это своеобразие народного декоративно-прикладного творчества, его неповторимая выразительность и соразмерность, вдохновляли и продолжают вдохновлять профессиональных художников.

Художественная обработка дерева.

Дерево — один из древних символов России. Тенистые рощи и дубравы, таинственные темные чащи и светло-зеленое кружево лесных опушек издревле притягивали к себе ценителей красоты, пробуждали у нашего народа творческую энергию. Не случайно у народных мастеров именно дерево - один из самых любимых природных материалов.

К традиционным художественным промыслам росписи по дереву относятся: Хохломской, Городецкой и Полхов-Майданский промыслы Нижегородской области; Сергиево-Посадская роспись с выжиганием, роспись с выжиганием в Кировской, Горьковской, Калининской, Иркутской и в ряде других областей; изготовление изделий со свободной кистевой росписью в

Архангельской, Вологодской областях. У каждого из этих промыслов есть своя история и свои неповторимые особенности.

Богородская резьба.

Недалеко от подмосковного города Сергиева Посада раскинулось старинное русское село Богородское.

Здесь сосредоточено производство знаменитой богородской резной деревянной скульптуры и игрушки. Богородские изделия изготавливаются из дерева мягких пород — липы, ольхи, осины. Основными инструментами народных мастеров были топор, специальный богородский нож и набор круглых стамесок различного размера. Лезвие богородского ножа оканчивается треугольным скосом и отточено до остроты бритвы.

Богородские игрушки интересны не только резьбой, но и своей оригинальной конструкцией. Чаще всего это игрушки с движением. Их традиционный герой — богородский мишка — смысленный и деятельный медвежонок, выступающий в компании с человеком.

Очень красивы, пластичны, выразительны богородские кони, вполне реалистичные и одновременно сказочные. Человеческие фигуры в богородских композициях также очень выразительны. Наиболее традиционна среди них фигурка русского крестьянина, представляющего классический образ доброго, хитрого, мастеровитого русского мужичка.

Художественные изделия из бересты.

Традиционным видом русского народного декоративно-прикладного творчества является изготовление художественно оформленных изделий из березовой коры, бересты. Еще в древности березовая кора привлекала мастеров народного искусства своей ослепительной белизной. При обработке береста сохраняла свои природные свойства: мягкость, бархатистость, гибкость и удивительную прочность, благодаря которым она применялась для изготовления сосудов для жидкостей, молока и меда.

Значительную часть представляют плетеные изделия. К ним относятся солонки, плетеная обувь - бродки, чехлы, сумки - заплечники. Наиболее сложные и трудоемкие предметы утвари — бураки, короба, туески. Разнообразны и способы украшения берестяных изделий: выскабливание, гравирование, тиснение, резьба и роспись.

Хохломская роспись по дереву.

Всемирно известные хохломские изделия изготавливают главным образом в Нижегородской области. Свое название оно получило от села Хохлома, где проводились в прошлом большие ярмарки. На них продавалась деревянная посуда, в основном крашеная или, иначе, расписная.

Хохломские изделия - ковши, братины, ложки, поставцы - изготавливаются из липы или березы. Так называемое «белье» - неокрашенные деревянные заготовки, покрывают грунтом, шпаклюют и смазывают олифой три-четыре раза, просушивая каждый слой. На высушенную поверхность последнего слоя олифы наносится алюминиевый порошок. Получается блестящая «серебряная» поверхность. Далее поверхность хохломского изделия расписывается масляными красками свободным кистевым приемом без предварительного рисунка.

Народная керамика.

Керамика — различные предметы из обожженной глины. Они создаются гончарами. Повсюду, где имелись природные запасы глины, пригодной для обработки, мастера-гончары изготавливали разнообразные по формам и декору миски, кувшины, блюда, фляги и другие предметы, широко использовавшиеся народом в быту.

К керамике относятся майолика, терракота, фарфор, фаянс, отличающиеся друг от друга составом глин.

Майоликой называют изделия из гончарных глин, покрытые цветными непрозрачными глазурями — эмалями.

Терракота - это изделия из обожженной глины, не покрытые глазурями.

Фарфор отличается составом массы, в которую входит белая глина — каолин высокой температуры плавления, или полевой шпат, придающие фарфоровым изделиям белизну, тонкость стенок, прозрачность.

Фаянс близок к фарфору, но не обладает его белизной и прозрачностью, имеет более толстый черепок.

Гжельская керамика. В Гжели, Речицах, Турыгине и других селах Раменского района Московской области издавна существовало производство керамических изделий, которым занималось почти все население местных деревень.

Гжельские мастера выпускали изделия в технике майолики, с росписью по сырой эмали. Блюда, квасники, кувшины они украшали нарядной росписью зеленых, желтых, фиолетовых тонов. На них изображались цветы, деревья, архитектура, целые сюжетные сцены.

Сосуды украшались также скульптурой: условно переданными человеческими фигурками, птицами, животными. Скульптура выполнялась отдельно.

Орнамент, украшающий гжельские изделия — растительный. Цветы, травы, изогнутые стебли с листьями, колосья переработаны в декоративные. Мастерицы гжельского промысла, наносящие роспись вручную, постепенно создали свой творческий почерк, вносят что-то новое.

Дымковская игрушка. Большую известность получила игрушка из слободы Дымково. Зарождение этого промысла связывают с древним народным праздником «Свистунья», к которому в течение всей зимы мастерицы готовили разнообразные свистульки в виде коней, всадников, коров, птиц. Весенний праздник сопровождался бойкой торговлей свистульками. Их яркая красочная роспись соответствовала общему радостному весеннему настроению.

Лепились игрушки из местной красной глины, обжигались, затем покрывались меловым грунтом, разведенным на молоке. По белому фону игрушка расписывалась анилиновыми красками, разведенными на яйце. Цвета этих красок поражают своей силой, праздничностью. Яркая малиновая, желтая, синяя роспись на белом фоне обогащается орнаментами в виде точек, кружочков, кисточек. Сочетание нескольких цветов в одном изделии требует от мастерицы особого умения. Иногда узор покрывался кусочками сусального золота, придававшими изделиям еще большую нарядность.

Со временем дымковская игрушка находит широкое применение в быту как декоративное украшение. Дымковская игрушка близка народу метким изображением характеров, остроумием, чувством радости жизни. В этом ее непреходящая ценность и уникальность.

Каргопольская игрушка. Город Каргополь Архангельской области - это центр традиционного русского народного художественного промысла глиняной игрушки. Его происхождение в Каргополе связано с богатыми местными залежами глины. Здесь делали посуду, а наряду с ней игрушки: коней, оленей, баранов и т.д. Потомственный гончар И. В. Дружинин возродил здесь традицию глиняной игрушки. Каргопольские игрушки лепились по частям: на торс насаживалась юбка, присоединялись ноги. Игрушки обжигались и покрывались белой краской.

Мастерица сохранила традиционные приемы лепки и росписи. Каргопольский орнамент состоит из геометрических узоров, крест в круге - солнце, кружочки, ромбики, зигзаги, которые имели символическое значение.

Каргопольские мастера используют неяркие цвета: красный, желтый, коричневый, болотный, малиновый.

Филимоновская игрушка. Деревня Филимоново Одоевского района Тульской области является центром традиционной русской глиняной игрушки. Зарождение промысла связано с давним производством гончарной посуды. Игрушки, в основном свистульки, в виде фигурок животных, украшенные геометрическим орнаментом. Традиционная филимоновская игрушка основывается на пластических качествах жирной глины «синики». После высыхания глины игрушки трескаются; трещины на них заглаживаются, придавая фигуркам более вытянутую форму. При обжиге природный сине-черный цвет меняется на белый. Поэтому фон у игрушки расписывается анилиновыми красками, разведенными на яйце: красной, желтой, зеленой, синей, фиолетовой. Геометрический орнамент состоит из полосок, солярных знаков. Нередко женские фигуры расписывают не только полосами, но и цветами, розетками, треугольниками. Современные мастера сохранили в своем творчестве традиционные формы сочетания цветов и орнамент.

Кружевоплетение.

Русские кружева ручного плетения известны в истории наших народных художественных промыслов с конца XVIII века. Ручное кружевоплетение возникло и сформировалось сразу как народный промысел, не проходя стадии домашнего ремесла. жемчуга.

Кружева ручного плетения выполняются при помощи коклюшек-бобинок, выточенных из дерева. Перед кружевницей находится плотно набитый валик - подушка. На подушке закрепляется

рисунок будущего кружева, нанесенного на плотную бумагу. На рисунке-сколке точками обозначаются места пересечения и переплетения нитей. В руках у кружевницы от 6 до 12 пар коклюшек с льняной хлопчатобумажной или шелковой нитью.

Вологодское кружево. Своей плотностью, белизной и узорчатостью они очень напоминают морозные узоры на стеклах и иней в лесу на деревьях в разгар зимы, в тихий морозный день.

Ассортимент вологодских кружев очень разнообразен, он включает в себя круглые салфетки, дорожки, скатерти, декорированные настенные панно, оконные занавески, портьеры.

Вышивка.

Вышивка — один из наиболее распространенных видов народного искусства.

Орнаментация народной вышивки уходит своими корнями в глубокую древность. В ней сохранились следы того времени, когда люди одухотворяли окружающую природу. И помещая на своей одежде и предметах быта изображения солнца, древа жизни, птиц, женской фигуры, как символов жизненной силы, счастья, плодородия, верили, что они принесут в дом благополучие.

В процессе исторического развития у каждого народа складывался определенный характер вышитого узора, своеобразные приемы технического выполнения, неповторимые колористические решения.

Вышивка не требовала сложного оборудования — игла, нитки, холст — вот и все, что нужно для того, чтобы вышить и сшить одежду, выполнить нарядные изделия для украшения жилища

Золотное шитье ранее применяли для изготовления предметов культового назначения, а также для украшения головных уборов. Такая вышивка была характерна для Нижегородской, Тверской, Вологодской и многих других областей. Однако наиболее развита эта вышивка в Торжке, мастерицы которого сумели донести свое искусство золотного шитья до наших дней. Неповторим современный торжокский золотошвейный промысел Тверской области, на котором, сохраняя традиционные приемы, выполняют нарядные изделия — пояса, сумочки, шапочки, жилеты, папки для торжественных случаев.

В золотной вышивке использовали самые разнообразные узоры — от простых полос, петелек, звездочек до сложных композиций растительного орнамента. Как и раньше, золотную вышивку дополняют нашивками блессток и включением самых разнообразных разреженных швов, которые особенно часто применяют при оформлении дополнений к костюму — шарфов, платков, нагрудных украшений.

Своеобразная вышивка получила развитие во Владимирской области. Это тонкая белая гладь с всевозможными стягами и ажурными дополнениями и яркая декоративная вышивка — так называемые владимирские швы.

Художественная набойка на ткани.

Ручная набойка — один из видов искусства художественного оформления тканей. Набойка имела широкое распространение на большей части территории России. Печатным рисунком украшали льняной и конопляный холст, шерстяные, шелковые, а позднее и хлопчатобумажные ткани. Из набивных тканей шили сарафаны и юбки, изготавливали занавеси, скатерти и многие другие изделия.

Художественная обработка камня.

Изделия из твердого камня выпускаются на девяти предприятиях народных художественных промыслов: в Бурятии и Коми, Хабаровском, Алтайском краях, Мурманской, Иркутской, Читинской, Пермской, Челябинской областях, а также на заводе «Русские самоцветы» в Екатеринбурге.

Специфика материала - его твердость, прочность, красота и разнообразие цвета - обуславливает широкое применение твердого камня в ювелирной промышленности. Это особая область художественной обработки твердого камня, которая в настоящее время получила очень широкое распространение. Колье, подвески, броши, браслеты, перстни, серьги, заколки — широк ассортимент изделий из твердых пород камня.

Резьба по кости.

Кость - материал, широко использовавшийся еще в глубокой древности. Художественные промыслы по обработке кости сложились в основном на Севере. Наиболее древний центр обработки кости сформировался на Чукотском побережье, в Тобольске — крупном городе Западной Сибири, богатом ископаемой мамонтовой костью.

Материалом для художественной обработки служили бивни слона, мамонта, клык моржа. Народные мастера сумели выявить и использовать замечательные свойства материала для художественных изделий.

Бивень мамонта имеет красивый желтоватый тон и текстуру в виде миниатюрной сеточки. Благодаря своей твердости, внушительным размерам, красивому цвету он пригоден для создания разнообразных художественных изделий. Из него можно делать вазы, кубки, настольную декоративную скульптуру, изделия с ажурной резьбой.

Клык моржа - красивый материал бело-желтого цвета. Он употреблялся для создания миниатюрной скульптуры, различных изделий с ажурной и рельефной резьбой, а также для гравировки. Кроме этих основных видов кости для создания художественных изделий употребляют простую животную кость - цевку, а также рог крупного скота.

Художественная обработка металла.

Разнообразное по своим художественно-техническим приемам искусство обработки металла имеет древние традиции.

Неизвестные мастера России - ювелиры Киева, Новгорода, Владимира, Суздаля умели создавать тонкую скань, знали чернение по серебру, перегородчатую эмаль.

Многие из них, сохранившие присущее им своеобразие, существуют и в настоящее время, творчески развивая древние традиции. В Великом Устюге была открыта фабрика купцов Поповых, куда созывались мастера серебряного дела. К этому времени уже сложились основные черты искусства великоустюжских мастеров, заключающееся в сюжетной черновой гравюре, расположенной на золотом, декоративно разработанном фоне. Изделия, выполненные мастерами Великого Устюга, — табакерки, коробочки, миниатюрные флакончики для духов - отличались изяществом форм, красотой и изысканностью силуэта.

Жостовские изделия принадлежат к семье «русских лаков». Возникновение их производства связано с зарождением в конце XVIII в. в подмосковном селе Данилково близ Федоскино и деревнях Осташкове и Жостово лаковой миниатюрной живописи по папье-маше.

Начало производства подносов в Жостово относится к 1807 г. Каждый поднос обычно проходил через руки трех человек: коваля, изготовлявшего форму, шпаклевщика и живописца, грунтовщика, после просушки покрывавшего изделие лаком. Расширяя выразительные средства, живописцы Жостова разрабатывают новые способы орнаментальной росписи. Так появился новый прием «копчения», с помощью которого на поверхность подноса наносился узор, напоминающий рисунок панциря черепахи.

Кроме черных и белых фонов, подносы расписывают и по цветным, и по золотым фонам. На поверхность подноса наносится порошок бронзы или алюминия. Просвечивая сквозь слой лака, он создает эффект золота. На золотом фоне краски приобретают особую яркость, а подносу придают вид дорогого предмета.

Несмотря на современную механизацию труда, художественные промыслы все же сохранили свою особенность, что и выделяет их среди прочих промышленных производств.

Основные направления народных промыслов на сегодняшний день:

- Акварель, гуашь
- Батик
- Бижутерия
- Бисер
- Вышивка
- Вязаные миниатюры
- Изделия из ракушек
- Икебана
- Керамика
- Кожа
- Художественная ковка
- Куклы
- Лозоплетение
- Орнаментальная роспись
- Петриковская роспись на пластинках

- Работа с овчиной
- Резьба по дереву
- Роспись по доскам
- Соленое тесто
- Филигрань
- Флористика из перьев
- Художественное фото
- Художник по костюмам
- Чеканка

1. Практическая часть. Игра: вопрос-ответ и разгадывание кроссворда.

Практическая часть заключается в рассматривании альбомов с изображением изделий и обсуждении особенностей формы, декорирования, материала, способа обработки, росписи каждого из изученных видов народных ремесел и промыслов.

Для закрепления изученного материала разгадывается кроссворд, ключевыми словами которого являются наиболее известные народные ремесла и промыслы России. Дополнительно проводится веселая игра вопрос-ответ: участники тянут перепутанные вопросы и ответы, зачитывают вслух.

2. Подведение итогов.

По окончании беседы, проводится обсуждение-сравнение, какой из изученных промыслов и ремесел является наиболее трудоемким, эстетичным, красочным, изящным, оригинальным, выразительным и т.п. Каждый участник высказывает свое мнение о занятии и впечатлениях полученных в процессе беседы и игры. Какие промыслы и ремесла понравились лично каждому ребенку? Принимается решение о выполнении практической творческой работы с элементами выбранного промысла. Подводятся итоги. Раздаются сладости.

Литература и другие источники информации

1. Астапенко Г. Быт, обычаи. Обряды и праздники донских казаков, 2002;
2. Народные мастера, традиции, школы, 1995;
3. Разина Т. Художественные промыслы Подмосковья. – М., 1992;
4. Рондели. Народное декоративно-прикладное искусство. – М., 1984.
5. Смолицкий Б.Г., Скавронская Т.Н. Художественные промыслы России. – М., 1999;
6. Супрун Л.Я. Резьба и роспись по дереву. – М., 1993.
7. Биржаков М.Б. Введение в туризм СПб.: Издательский дом "Герда", 2000. - 192 с.
8. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65890/
9. <http://krymology.info/>